

Música i cinema

Docente: Verónica Maynés

Curso 2023-24: UNED Sènior Cornellà

Horas lectivas: 30

Día y hora: Martes 18h a 20h

Idioma en que se imparte: Catalán

Calendario: Octubre: 3, 10, 24 y 31

Noviembre: 7, 14, 21 y 28

Diciembre: 5, 12 y 19

Enero: 9, 16, 23 y 30

Introducción

Desde el nacimiento del cine, la música ha acompañado sus imágenes. Las primeras películas contaban con un pianista en las salas de proyección, que debía conocer perfectamente cada imagen para decidir qué música la reforzaría. La posibilidad del cine sonoro ofreció nuevas perspectivas: la composición cinematográfica nació como nueva profesión, y los cineastas controlaban la música de sus películas, convirtiéndola en un personaje indispensable de la trama. La perfecta simbiosis entre música y escena, será la clave del éxito de la banda sonora como elemento primordial para la percepción y comprensión de las imágenes. En este curso viajaremos a lo largo del tiempo con los primeros musicales, las bandas sonoras más memorables, y las biografías de los grandes compositores llevadas al cine. Y descubriremos qué hay de realidad y de ficción en el séptimo género

Programa

1. Cine mudo y música
2. La función de la música en el cine
3. Musicales
4. Bandas sonoras
5. Grandes escenas de la Historia del Cine: ¿y si cambiamos la música?
6. Johann Sebastian Bach. *El silencio antes de Bach* (2007). *Mein Name ist Bach* (2004)
7. Antonio Vivaldi. *Antonio Vivaldi, un prince à Venise* (2008)
8. Wolfgang Amadeus Mozart. *Amadeus* (1984). *Io don Giovanni* (2009)
9. Ludwig van Beethoven. *Immortal Beloved* (1994). *Eroica* (2003). *Copying Beethoven* (2006)
10. Franz Schubert. *Leise flehen meine Lieder* (1933). *Das Dreidmädlerhaus* (1958). *The double Life of Franz Schubert* (1997)
11. Frédéric Chopin. *A Song to Remember* (1945). *Pragnienie Milosci* (2002)
12. Clara & Robert Schumann. *Song of Love* (1947). *Frühlingssinfonie* (1983). *Geliebte Clara* (2008)
13. Giuseppe Verdi. *La vida de Verdi* (sèrie de TV, 1982)
14. Richard Wagner. *Richard Wagner* (1913). *Richard Wagner* (sèrie de TV, 1984)
15. *Le violon rouge* (1998)

Metodología

La metodología se basará en la explicación y el desarrollo de los temas expuestos, con la proyección de PowerPoint y entrega de los apuntes incluidos en el mismo, y la visión y audición de las películas y composiciones incluidas en el programa

Bibliografía

Música i cinema

Mouëllic, Gilles. *La música en el cine*. Paidós Ibérica. 2011

Radigales, Jaume. *La música en el cine: la estética de la música*. UOC. 2008

Román, Alejandro. *Composición e investigación en la música audiovisual*. Visión Libros. 2014

Història general de la Música

Alsina, Pep & Sesé, Frederic. *La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones*. Libro y 2 CD. Ed. Graó. 2000

Burrows, John. *Música clásica*. Guías visuales Espasa. Editorial Espasa, 2006

Comellas, José Luis. *Historia sencilla de la música*. Ediciones Rialp. 2008

Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. *Historia de la música occidental I y II*. Dos volúmenes. Alianza Música. 1997

Michel, Ulrich *Atlas de música I i II*. Dos volúmenes. Alianza editorial. 1998

Pérez Gutiérrez, Mariano. *Comprende y ama la música*. Sociedad general española de librería. 1992

Schonberg, Harold C. *Los grandes compositores*. Ed. Ma non troppo. 2007

Sadie, Stanley. *Guía Akal de la música*. Akal Música. 2000

Historia de la Música por períodos

Varios autores. *Historia de la música*. Doce volúmenes que se venden por separado. Editorial Turner Música

Downs, Philip G. *La música clásica*. Editorial Akal Música. 1998 (1992)

Morgan, Robert P. *La música del siglo XX*. Akal Música. 1999 (1994)

Plantinga, León. *La música romántica*. Editorial Akal Música. 1992 (1984)

Rosen, Charles. *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*. Alianza Música. 1999 (1971)
Rushton, Julian. *Música clásica*. Ediciones Destino. 1998 (1986)

Whittall, Arnold. *Música romántica*. Ediciones Destino. 2001 (1987)

Instrumentos musicales

Abrashev, Bozhidar & Gadjev, Vladimir. *Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales*. Ed. Könemann

Cantus. *Diccionario de Instrumentos de la Edad Media y el Renacimiento*. 2002

Harmonia Mundi. *Le jeu des instruments. Un jeu de mémoire*. 2008

Maideu i Puig, Joaquim. *Instruments musicals*. Eumo Editorial. 1995

Ricercar. *Guide des instruments anciens*. 2009

Tranchefort, François-René. *Los instrumentos musicales en el mundo*. Alianza Música. 1994

Estética musical

Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Alianza Editorial. 1999

Diccionarios

Pérez, Mariano. *Diccionario de la música y los músicos*. Ed. Istmo. 2000

Randel, Don Michael. *Diccionario Harvard de música*. Alianza Diccionarios. 2006

Tranchefort, François-René. *Guía de la música de cámara*. Alianza Diccionarios. 2002

Tranchefort, François-René. *Guía de la música sinfónica*. Alianza Diccionarios. 2002